

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

Направление и направленность (профиль)

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода

Год набора на ОПОП

2023

Форма обучения

очная

Владивосток 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Композиция костюма» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (утв. приказом Минобрнауки России от 22.09.2017г. №962) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

Зайцева Т.А., доцент, Кафедра дизайна и технологий, Tatyana.Zaytseva@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 27.05.2024 , протокол № 7

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000000CE62BD
Владелец	Клочко И.Л.

1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Дизайн, как проектная культура пронизывает все виды материального производства и интеллектуальной деятельности. В подготовке специалистов конструкторов курс композиции костюма является универсальной исходной базой для профессионально глубокого понимания законов и принципов художественно-композиционного формообразования искусственных систем, в том числе костюма. Композиционное мастерство – основа творческого профессионализма конструктора и дизайнера в любом виде искусства.

Основной целью дисциплины «Композиция костюма» является изучение основных законов композиции, её свойств и средств, а также умение применять их на практике. Задачей данной дисциплины является развитие навыков профессионального подхода к решению проектной задачи, овладение профессиональной лексикой, развитие творческого потенциала студента.

Курс «Композиция костюма» является звеном, которое обеспечивает связь художественно-проектных дисциплин специальности Дизайн. Органичная взаимосвязь дисциплин, таких как история искусств, проектирование, рисунок, живопись, цветоведение и колористика, компьютерная графика, эстетика может быть достигнута, если в перечисленные дисциплины определенным образом вводить элементы связующего курса «Композиция костюма». Роль и значение данного курса обусловлены тем, что он служит первой ступенью огромном объеме информации, которым должен овладеть студент-дизайнер.

Дисциплина включает разделы знаний о закономерностях зрительного восприятия формы, об основных элементах изобразительного языка в дизайне, о композиции как средстве приведения элементов формы в гармоничное целое. Курс направлен на изучение и исследование закономерностей проектирования дизайне костюма. Курс имеет целью развитие творческого мышления, цельности восприятия, художественного вкуса, освоение студентами законов и категорий, на которых строится орнамент и костюм.

Целью освоения дисциплины «Композиция костюма» является ознакомление студентов с основными закономерностями композиционной организации структуры формы в дизайне костюма, выработка чувства меры в поисках художественной выразительности проектируемых объектов дизайна костюма; изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил отображения действительности в образной форме.

В ходе достижения данной цели решаются следующие **задачи**:

- познание образно-пластической и конструктивной структуры костюма;
- получение практических навыков выполнения композиционных решений различными выразительными художественно-графическими средствами;
- освоение способов, приемов, методов работы по созданию композиционных решений в костюме;
- проектирование единичных изделий.

Данная дисциплина позволяет сформировать у бакалавров-конструкторов систему знаний, умений и навыков в области конструкторской и дизайнерской деятельности для обеспечения эффективности проектной деятельности, а также качества и конкурентоспособности проектных решений. Программа курса построена в соответствии с требованиями ОПОП: 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности на базе Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования. Рабочая программа по учебной дисциплине разработана на основе учебного плана.

Дисциплина «Композиция костюма» относится к элективным дисциплинам (модули). Для изучения дисциплины необходимы знания теории мировой культуры, искусства и дизайна, основ композиции и цветоведения, которые студент получает в первом семестре. Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины нужны для решения конкретных задач, связанных с профессиональными требованиями.

Программа курса включает краткое содержание лекционного материала, вопросы для самостоятельной подготовки и практических заданий. Теоретический курс раскрывает

закономерности композиции костюма. Изучение закономерностей композиции помогает грамотно, с учетом творческой индивидуальности художника использовать выразительные средства изобразительного и декоративно-прикладного искусства в практической работе, сокращает путь поиска наилучшего решения. Курс имеет большое значение для развития образного мышления студентов, подготовки их к самостоятельной творческой работе

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (Б-КИ)	ПКВ-1 : Способен определять критерии и показатели художественно-конструкторских предложений.	ПКВ-1.1к : Определяет параметры художественно-графического изображения моделей	РД1	Знание	основы композиции в дизайне (костюма), основы типологии композиционных средств и их взаимодействия
			РД2	Навык	организации проектного материала для передачи творческого замысла
			РД3	Умение	выбирать формы и методы изображения и моделирования дизайнерских форм

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция костюма» входит в часть Элективных дисциплин (модулей) и является составной частью учебного процесса при подготовке специалистов конструкторов. Дисциплина «Композиция костюма» изучается в 3 семестре.

Изучение закономерностей композиции костюма помогает грамотно проектировать новые образцы промышленной продукции с помощью анализа основных закономерностей развития дизайна в теоретических, исторических, культурных, инженерно-технических, творческих и др. аспектах. Курс имеет большое значение для развития образного мышления студентов, подготовки их к самостоятельной творческой работе.

Для успешного освоения курса студенты должны владеть компетенциями, получаемые при изучении дисциплин: «Технический рисунок в дизайне костюма», «Основы композиции костюма», «Основы антропологии и биомеханики», «Макетирование костюма».

На компетенциях, формируемых дисциплиной «Композиция костюма», базируются дисциплины: «Технический рисунок в конструировании одежды курсовой работы и подготовка выпускной квалификационной».

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обуче- ния	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо- емкость	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттес- тации	
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди- торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА			КСР
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности	ОФО	Б1.ДВ.А	3	4	55	18	36	0	1	0	89	Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОФО

№	Название темы	Код ре- зультата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Цели и задачи курса. Базовые определения и понятия дисциплины. Творческий источник	РД1	4	0	0	3	Подготовка докладов и презентаций по фрагментам лекции.
2	Творческий источник. Выбор творческого источника		0	8	0	6	Подготовка докладов и презентаций по фрагментам лекции.
2	Работа с творческим источником. Исполнение, копирование творческого источника	РД1, РД3	2	8	0	10	просмотр творческих работ, презентация
3	Цвет в костюме. Выполнение цветовых форэскизов	РД1	4	8	0	5	презентация
4	Свойства формы: статика, динамика. Законы построения статических и динамических композиций	РД2	4	0	0	6	просмотр творческих работ и презентаций
5	Коллекция. Поиск творческого решения коллекции. Выполнение эскизов в цвете.	РД1	0	10	0	2	презентация или фрагмент творческого портфолио
6	Выполнение рабочих графических эскизов. Поиск цветового графического решения многофигурной композиции.	РД2	2	15	0	4	просмотр творческих работ и презентаций
7	Выполнение чистового варианта чистовой итоговой композиции. Оформление готовой коллекции к итоговой оценке.	РД1	0	12	0	10	презентация или фрагмент творческого портфолио
8	Общие принципы построения монокомпозиции	РД3	2	11	0	5	просмотр творческих работ и презентаций
Итого по таблице			18	72	0	51	

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Цели и задачи курса. Базовые определения и понятия дисциплины. Творческий источник.

Содержание темы: Основные понятия, цели и задачи дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО к ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Обзор информационных источников, периодических и непериодических изданий, библиотечных баз данных. Общий обзор материала по изучаемому курсу. Основные категории и проблемы учения о закономерностях композиции костюма. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционное занятие. Традиционные, информационные и коммуникационные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка вопросов по теме «Свойства и качества композиции»: 1. Целостность композиции. 2. Соподчиненность элементов. 3. Уравновешенность.

Тема 2 Творческий источник. Выбор творческого источника.

Содержание темы: Роль разнообразных творческих источников в творчестве дизайнеров по костюму. Теоретические основания композиции костюма.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Практические занятия. Традиционные, информационные и коммуникационные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: творческие источники в дизайн-проекте коллекций моделей одежды. Работа с литературой, периодическими изданиями и базами данных. Систематизация и анализ собранной информации по теме. Подготовка отчета и доклада. Вопросы для самоконтроля по теме «Типы композиций. Принципы организации композиции костюма.»: 1. Замкнутая композиция. 2. Открытая композиция. 3. Симметричная композиция.

Тема 2 Работа с творческим источником. Исполнение, копирование творческого источника.

Содержание темы: Анализ творческого источника: форма, линия, фактура, цвет. Выполнение копий творческого источника для изучения его особенностей, которые можно будет использовать для создания коллекции одежды. Трансформация формы творческого источника. Различная техника исполнения набросков: тушь, перо, карандаш, сангина, соус, уголь. Выявление характерных особенностей творческого источника. Соподчинение пластики натуры и материала.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционные и практические занятия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Систематизация и анализ собранной информации по теме. Подготовка отчета и доклада. Вопросы для самоконтроля по теме «Типы композиций. Принципы организации композиции костюма.»: 1. Замкнутая композиция. 2. Открытая композиция. 3. Симметричная композиция.

Тема 3 Цвет в костюме. Выполнение цветовых форэскизов .

Содержание темы: Поиск формы, пропорции и цвета в композиции костюма. Роль и значение орнамента в декоративном оформлении одежды. Особенности построения ахроматических трехтоновых и хроматических композиций. Цветовая гармония. Цветовые системы. Типы цветовых гармоний и принципы их применения. Гармония цветовых отношений.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционное и практические занятия. Традиционные, информационные и

коммуникационные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада по теме лекции, подготовка отчета и презентации и по лабораторной работе. Вопросы для сам о проверки по теме «Формы композиций (электронные презентации)»: 1. Центрическая (точечная) композиция и линейно-ленточная композиция. 2. Плоскостная (фронтальная) композиция.

Тема 4 Свойства формы: статика, динамика. Законы построения статических и динамических композиций.

Содержание темы: Свойства формы: статика, динамика. Законы построения статических и динамических композиций. Масштабность, ритм и др.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционные занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Форма текущего контроля – отчет, презентация или фрагмент творческого портфолио. Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада по теме лекции, подготовка отчета и презентации и по лабораторной работе. Вопросы для сам о проверки по теме «Формы композиций (электронные презентации)»: 1. Центрическая (точечная) композиция и линейно-ленточная композиция. 2. Плоскостная (фронтальная) композиция.

Тема 5 Коллекция. Поиск творческого решения коллекции. Выполнение эскизов в цвете.

Содержание темы: Поиск манеры подачи эскизов. Выполнение эскизов в различной технике. Выполнение однотонового решения композиции (2-3 варианта). Выполнение композиции с использованием родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов (10-12 вариантов).

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: практическое занятие. Традиционные, информационные и коммуникационные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка докладов и презентаций по теме лекции, подготовка отчета и презентации.

Тема 6 Выполнение рабочих графических эскизов. Поиск цветового графического решения многофигурной композиции.

Содержание темы: Создание технических эскизов. Отбор моделей и поиск вариантов (фор-эскизов) многофигурной композиции. Рассмотреть варианты раппортных орнаментальных композиций в текстиле и трикотаже, возможности их применения в авторской коллекции Оптические иллюзии. Виды иллюзий.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционное и практическое занятие.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка докладов и презентаций по теме лекции, подготовка отчета и презентации.

Тема 7 Выполнение чистового варианта чистовой итоговой композиции. Оформление готовой коллекции к итоговой оценке.

Содержание темы: ССоздание чистового варианта многофигурной композиции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: практические занятия. Технологии традиционные и проектные.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка докладов и презентаций по теме лекции, подготовка отчета и презентации.

Тема 8 Общие принципы построения монокомпозиции.

Содержание темы: Общие принципы построения монокомпозиции. Монокомпозиция как декоративный элемент текстильных и трикотажных изделий. Разработка серии единичных изделий с использованием орнаментальной композиции. Простейшая ассортиментная группа – рубашки.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционное и практическое занятия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка докладов и презентаций по теме лекции, подготовка отчета и презентации.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы

Лекционный курс по дисциплине включает восемь тем, связанных с изучением основных терминов, понятий, закономерностей курса «Композиция костюма». В лекциях освещаются теоретические вопросы композиции костюма, орнаментально-конструктивной структуры костюма значимые для профессиональной деятельности конструктора; раскрывается логика развития профессии; сложность отношений конструктора с обществом и миром; причинно-следственная связь принятия проектных решений. Лекционный курс раскрывает сущность орнамента как явления материальной культуры, роль и значение орнамента в декоративном оформлении костюма, виды и классификация орнаментов, методы художественного обобщения как средство создания орнамента, законы и правила орнаментальной композиции, вопросы терминологии. Важной частью курса является ознакомление с деятельностью конструктора в реальных условиях, требующих изучения исторических и национальных сторон создания художественной формы костюма. Теоретические и методологические аспекты проектирования костюма учитывают актуальность эстетики постмодернизма, экологических проблем; стремлений к созданию высокохудожественных изделий в рамках арт-дизайна.

На практических занятиях студенты осваивают творческие методы трансформации биоформы в орнаментальный мотив, осуществляют проектирование предметов костюма, получают практические навыки разработки мини-проектов на основе концептуального подхода. Самостоятельная работа предусматривает изучение стилистических особенностей народного и исторического орнамента, анализ современного текстильного дизайна, ознакомление с качественно новыми приемами декорирования текстильных материалов по учебным пособиям, научным изданиям, профессиональным журналам и другим источникам в достаточном объеме представленным в фондах библиотеки ВГУЭС.

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, выполнение реферата и индивидуальных творческих заданий. Тематика рефератов позволяет студента углубиться в семантику народного и исторического орнамента, постичь орнамент как часть духовной культуры, выражающий потребность человека к красоте. Индивидуальные творческие задания направлены на освоение принципов структурирования орнаментальных сеток.

Практические навыки профессиональной деятельности студент получает в процессе самостоятельной работы в форме графического анализа творческих источников, требующего умения наблюдать, анализировать, выделять главное и второстепенное, формировать идею будущего произведения. Источники для данного вида работ представлены на электронных носителях в фондах библиотеки.

Для освоения тем лекционных и практических работ предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор практических задач и др. Реализация компетентного подхода при изучении дисциплины предусматривает проведение лекций в форме презентаций, позволяющих активизировать процесс изучения теоретического материала за счет работы с аудиторией в диалоговом режиме. Презентационный материал содержит основные задачи, стоящие перед обучаемым при изучении каждой темы, ключевые понятия, необходимые для освоения материала, краткое содержание теоретического материала, контрольные вопросы для самостоятельного изучения материала и рекомендуемую литературу.

Практические работы включают семь тем, каждая из которых посвящена формированию компетенций (и соответствующих им знаний, умений, владений) необходимых в творческой деятельности конструкторов. Особенность дисциплины «Композиции костюма» заключается в том, что она должна сформировать практические навыки самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества и способность выражать творческий замысел с помощью знаний композиционных закономерностей. Теоретической базой для изучения композиции костюма является:

- основы композиции;
- данные психологии, физиологии зрения и эстетики восприятия цвета человеком;
- теория композиции в архитектуре и изобразительном искусстве.

Проведение практических работ предполагает конкретизацию и углубленную проработку лекционного материала, закрепление изучаемых вопросов путем соединения полученных теоретических знаний с решением конкретных практических задач в области теоретических основ композиции.

Подготовка к практическим работам позволяет: расширить кругозор; ознакомиться со значительным количеством литературы; способствует приобретению студентами навыков самостоятельного творческого решения практических задач; развивает мышление; приобщает будущего бакалавра к практической деятельности в рамках выбранного направления. В учебном процессе с целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемные лекции, дискуссии) в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой.

С этой целью в учебном процессе используются следующие интерактивные формы проведения лекционных и практических занятий: лекция-визуализация – 17 часов; творческие задания – 28 часов.

В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка коротких сообщений, поиск информации в сети Интернет, групповая работа над ролевыми играми, выполнение творческих проектов в виде презентаций или видеороликов. Самостоятельная подготовка студентов к ролевым играм, используется на практических работах по темам 7 и 8 относится к групповой работе и включает в себя:

- подбор и формулирование студентами (4-5 человек) ситуации, отражающей заданную тему (проблему);
- распределение ролей участниками игры;
- написание сценария игры и его отработка.

Содержательная часть моделируемой ситуации должна отражать сущность проблемы и по продолжительности составлять не более 5 минут.

Тема 2, 3, 4. 5 В результате выполнения творческих заданий по темам практических работ на основе анализа творческого источника приобретаются умения работать с формой, цветом, навыки стилизации.

Тема 5-8 В результате практических работ приобретаются навыки построения линейного, сетчатого орнамента, построение монокомпозиции, Разработка моделей художественной системы «единичное изделие» с использованием монокомпозиции, разработанной в ходе лабораторного занятия 7,

Проведение исследований, подготовка отчетов, докладов осуществляется студентами

за счет часов, отведенных в учебном плане на СРС. Бакалавры для выполнения задания должны использовать рекомендованные преподавателем материалы и подобранные самостоятельно информационные ресурсы по согласованной с преподавателем теме.

Выступления и доклады должны сопровождаться презентациями, подготовленными в MS Power Point.

Самостоятельная работа студентов формирует профессиональные навыки обучающихся в области аналитической деятельности. Задания на самостоятельную работу выдаются студентам индивидуально. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем изучении тем, обозначенных в лекционном курсе и подготовке к проведению практических занятий. Возможны задания по самостоятельному изучению отдельных вопросов, творческие задания, связанные с разработкой методического обеспечения учебного процесса. Отчеты выполняются в виде рабочей тетради, портфолио, реферата, обзора по рекомендуемой литературе, либо в виде отчета о поиске необходимой информации в Internet и других источниках информации. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных занятий и/или используются при выполнении практических работ с использованием презентаций. Презентации по темам должны включать в себя не менее 15 слайдов с наглядной демонстрацией визуального материала, раскрывающего сущность соответствующей темы.

Требованиями к созданию презентаций служат:

- к содержанию – демонстрация глубокого понимания описываемых процессов, хорошо структурированный, логично организованный материал, представление интересных материалов, грамотное использование специальной терминологии;

- к визуальной подаче материала – соответствие оформления слайдов содержанию, грамотный подбор параметров шрифта (текст должен хорошо читаться), четко структурированный небольшого объема текст на одном слайде, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок.

Самостоятельная работа студентов направлена на углубление полученных знаний и умений, самостоятельное изучение некоторых тем курса, подбор и подготовку материала для выполнения практических занятий; в ответах на контрольные вопросы для оценки качества усвоения дисциплины.

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине:

1. Мифологические истоки русского орнамента.
2. Геометрический орнамент на предметах быта в русской культуре.
3. Мифологические символы русской народной одежды.
4. Технология создания орнамента традиционными методами плетения.
5. Орнаментальная структура вологодского кружева.
6. Структура «цветной перевити» русского Севера.
7. Символика китайского орнамента.
8. Символика орнамента коренных народов Дальнего Востока.
9. Техника выполнения орнамента в традиционной одежде коренных народов Дальнего Востока.
10. Орнамент древнего Египта.
11. Орнамент античной Греции.
12. Орнамент романского стиля.
13. Готический орнамент.
14. Кельтский орнамент.
15. Орнамент эпохи возрождения в Италии.
16. Орнамент стиля барокко.
17. Орнамент стиля рококо.
18. Орнамент эпохи классицизма.
19. Орнамент стиля модерн.
20. Орнамент стиля ар-деко.
21. Особенности африканского орнамента.

22. Индийский текстильный орнамент.
23. Структура и символика японского орнамента на шелковых тка-нях.
24. Арабский орнамент.
25. Мексиканский орнамент

При участии в практических работах студенту необходимо учитывать специфику дисциплины, направленную на развитие коммуникативных умений и навыков. В соответствии с вышеперечисленными интерактивными формами проведения занятий предполагается соблюдение следующих требований: установление эмоциональных контактов между учащимися, демонстрация умения работать в команде, способность прислушиваться к мнению своих товарищей, к проявлению творчества и фантазии, коммуникабельности, активной жизненной позиции. На занятии высоко оцениваются проявление индивидуальности, свободы самовыражения, активная деятельность, взаимоуважение и демократичность.

При изучении курса «Композиция костюма» следует, прежде всего, использовать учебники, учебные пособия, указанные в списке основной и дополнительной литературы, а также Интернет-ресурсы; полнотекстовые базы данных, расположенные на сайте ВГУЭС в разделе: Библиотека. В настоящее время существует довольно обширный список литературы, посвященной рассмотрению самых разнообразных вопросов делового общения. Список литературы, представленный в учебной программе, содержит информационно-аналитический материал, который всесторонне раскрывает содержание дисциплины и обеспечивает эффективность самостоятельной работы студентов при подготовке к занятиям, а также при написании контрольных работ студентами заочной формы обучения.

При подготовке к занятиям по дисциплине «Композиция костюма» студенты могут воспользоваться презентационными материалами, размещенными на сайте ВГУЭС.

Экзамен по дисциплине проводится в форме просмотра творческих работ по всем темам.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю., Ляхова Н. Б., Попов С. А. КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : Москва : Издательство Юрайт , 2022 - 449 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/kompoziciya-kostyuma-493068>
2. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07169-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515230> (дата обращения: 22.07.2024).
3. Проектирование костюма : учебник / Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова, Л.Н. Абуталипова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 239 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/7787. - ISBN 978-5-16-019058-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1995384> (дата обращения: 23.07.3783). — Текст : электронный.

7.2 Дополнительная литература

1. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю., Ляхова Н. Б., Попов С. А. КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 449 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/kompoziciya-kostyuma-454256>
2. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю., Ляхова Н. Б., Попов С. А. КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] , 2020 - 449 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/kompoziciya-kostyuma-454387>
3. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок : Учебное пособие [Электронный ресурс] : Инфра-М , 2020 - 256 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=344905>
4. Орлов, И. И. Орнаментальное искусство : учеб. пособие / И. И. Орлов .— Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2015 .— 79 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-746-1 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/641054> (дата обращения: 18.07.2024)
5. Основы композиции (в проектировании костюма) : Учебник [Электронный ресурс] : НИЦ ИНФРА-М , 2020 - 215 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=350159>
6. Проектирование костюма : Учебник [Электронный ресурс] : НИЦ ИНФРА-М , 2020 - 239 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=345163>

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
2. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: <https://znanium.com/>
3. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
4. Электронно-библиотечная система "РУКОНТ"
5. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: <https://urait.ru/>
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ - Режим доступа: <https://urait.ru/>
7. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>
8. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

9. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
<http://www.consultant.ru/>

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:

· Проектор Casio XJ-V1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

Направление и направленность (профиль)

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода

Год набора на ОПОП
2023

Форма обучения
очная

Владивосток 2024

1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (Б-КИ)	ПКВ-1 : Способен определять критерии и показатели художественно-конструкторских предложений.	ПКВ-1.1к : Определяет параметры художественно-графического изображения моделей

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ПКВ-1 «Способен определять критерии и показатели художественно-конструкторских предложений.»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код результата	Тип результата	Результат	
ПКВ-1.1к : Определяет параметры художественно-графического изображения моделей	РД1	Знание	основы композиции в дизайне (костюма), основы типологии композиционных средств и их взаимодействия	полнота освоения основ композиции в дизайне (костюма), основы типологии композиционных средств и их взаимодействия
	РД2	Навык	организации проектного материала для передачи творческого замысла	самостоятельность при организации проектного материала для передачи творческого замысла
	РД3	Умение	выбирать формы и методы изображения и моделирования дизайнерских форм	самостоятельность при организации проектного материала для передачи творческого замысла

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины (модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС			
		Текущий контроль	Промежуточная аттестация		
Очная форма обучения					
РД1	Знание : основы композиции в дизайне (костюма), основы типологии композиционных средств и их взаимодействия	1.1. Цели и задачи курса . Базовые определения и понятия дисциплины. Творческий источник	Доклад, сообщение	Коллоквиум	
			Доклад, сообщение	Практическая работа	
			Коллоквиум	Коллоквиум	
			Коллоквиум	Практическая работа	
		1.2. Работа с творческим источником. Исполнение, копирование творческого источника	Доклад, сообщение	Коллоквиум	
			Доклад, сообщение	Практическая работа	
			Коллоквиум	Коллоквиум	
			Коллоквиум	Практическая работа	
		1.3. Цвет в костюме. Выполнение цветовых форэскизов	Доклад, сообщение	Коллоквиум	
			Доклад, сообщение	Практическая работа	
			Коллоквиум	Коллоквиум	
			Коллоквиум	Практическая работа	
		1.5. Коллекция. Поиск творческого решения коллекции. Выполнение эскизов в цвете.	Доклад, сообщение	Коллоквиум	
			Доклад, сообщение	Практическая работа	
			Коллоквиум	Коллоквиум	
			Коллоквиум	Практическая работа	
		1.6. Рапортные орнаментальные композиции	Доклад, сообщение	Коллоквиум	
			Доклад, сообщение	Практическая работа	
			Коллоквиум	Коллоквиум	
			Коллоквиум	Практическая работа	
				Доклад, сообщение	Коллоквиум
				Доклад, сообщение	Коллоквиум

		1.7. Законы построения статических и динамических композиций	Доклад, сообщение	Практическая работа
			Доклад, сообщение	Практическая работа
			Коллоквиум	Коллоквиум
			Коллоквиум	Коллоквиум
			Коллоквиум	Практическая работа
		Коллоквиум	Практическая работа	
		1.8. Общие принципы построения монокомпозиции.	Доклад, сообщение	Коллоквиум
			Доклад, сообщение	Практическая работа
			Коллоквиум	Коллоквиум
			Коллоквиум	Практическая работа
РД2	Навык : организации проектного материала для передачи творческого замысла	1.4. Свойства формы: статика, динамика. Законы построения статических и динамических композиций	Портфолио	Портфолио
			Портфолио	Практическая работа
			Разноуровневые задачи и задания	Портфолио
			Разноуровневые задачи и задания	Практическая работа
		1.6. Выполнение рабочих графических эскизов. Поиск цветового графического решения многофигурной композиции.	Портфолио	Портфолио
			Портфолио	Практическая работа
			Разноуровневые задачи и задания	Портфолио
			Разноуровневые задачи и задания	Практическая работа
		1.8. Общие принципы построения монокомпозиции.	Портфолио	Портфолио
			Портфолио	Практическая работа
			Разноуровневые задачи и задания	Портфолио
			Разноуровневые задачи и задания	Практическая работа
РД3	Умение : выбирать формы и методы изображения и моделирования дизайнерских форм	1.2. Работа с творческим источником. Исполнение, копирование творческого источника	Портфолио	Коллоквиум
			Портфолио	Портфолио
			Практическая работа	Коллоквиум

			Практическая работа	Портфолио
		1.6. Раппортные орнаментальные композиции в текстиле и трикотаже	Портфолио	Коллоквиум
			Портфолио	Портфолио
			Практическая работа	Коллоквиум
			Практическая работа	Портфолио
		1.8. Общие принципы построения монокомпозиции.	Портфолио	Коллоквиум
			Портфолио	Коллоквиум
			Портфолио	Портфолио
			Портфолио	Портфолио
			Практическая работа	Коллоквиум
			Практическая работа	Коллоквиум
			Практическая работа	Портфолио
		Практическая работа	Портфолио	

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам.

Распределение баллов по видам учебной деятельности*

Вид учебной деятельности	Оценочное средство**				Итого
	Доклады и презентации по темам докладов	Коллоквиум	Творческие задания	Портфолио	
Лекции	10	10			20
Практические занятия			40	20	60
Промежуточная аттестация		10		10	20
Итого					100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
----------------------------	------------------------------------	--

от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями и умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
от 41 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.
от 0 до 40	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Структура портфолио

Творческое портфолио. Чистовые варианты авторских творческих работ

Содержание портфолио:

- обязательная: творческие работы выполненные, в соответствии с темами лабораторных работ и творческих заданий, графические задания, реферат;
- поисковая: аналоги и образцы графических работ по тематике заданий, представленные в виде копий из профессиональных изданий, художественных альбомов, специальной литературы, из Интернет-сайтов

Структура портфолио:

- титульный лист;
- творческие работы и информационные источники;
- самоанализ и взгляд в будущее

Краткие методические указания

Типы портфолио по способу обработки и презентации информации:

- портфолио в бумажном варианте;
- электронный вариант портфолио

Шкала оценки

Критерии оценки:

Критерии	Показатели	Количество баллов
Уровень содержательной части 10 баллов	Наличие всех категорий материалов (не только окончательных, но и промежуточных вариантов работ)	2
	Оригинальность	3
	Целостность	1
	Креативность	2
	Творческий подход и индивидуальность	2
Качество оформления 5 баллов	Отсутствие грамматических и стилистических ошибок в представляемой информации	1
	Презентабельность, единство стиля	2
	Аккуратность/тщательность выполнения	1
	Хорошая читаемость текста	1

Структура 5 баллов	Наличие всех разделов	2
	Наличие всех этапов работы в каждом разделе	2
	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана	1
	Итого	20

5.2 Вопросы по темам/разделам дисциплины для проведения коллоквиума

Вопросы для проведения коллоквиума

Тема 1 Свойства и качества композиции:

1. Целостность композиции.
2. Соподчиненность элементов.
3. Уравновешенность.

Тема 2 Типы композиций. Принципы организации композиции костюма:

1. Замкнутая композиция.
2. Открытая композиция.
3. Симметричная композиция

Тема 3 Формы композиций:

1. Центрическая (точечная) композиция и линейно-ленточная композиция.
2. Плоскостная (фронтальная) композиция.
3. Объемная композиция. Пространственная композиция.

Тема 4 Виды и классификация орнаментов

1. Виды и классификация орнаментов.
2. Методы художественного обобщения.
3. Законы и правила орнаментальной композиции.

Тема 5-7 Законы построения статических и динамических композиций.

1. Свойства формы: статика, динамика.
2. Масштабность раппортных композиций.
3. Ритм в орнаменте.
4. Виды градаций и аномалий в раппортной композиции.
5. Монокомпозиция как декоративный элемент текстильных и трикотажных изделий.

Краткие методические указания

Шкала оценки

- 3 балла выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- 2 балла выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности в ответе;
- 1 балл и менее (0 баллов) выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях основного учебно-программного материала.

5.3 Перечень тем докладов, сообщений

Темы докладов и презентаций

Теоретическая (лекционная) часть учебной дисциплины «Композиция костюма»

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине:

1. Мифологические истоки русского орнамента.
2. Геометрический орнамент на предметах быта в русской культуре.
3. Мифологические символы русской народной одежды.
4. Технология создания орнамента традиционными методами плетения.
5. Орнаментальная структура вологодского кружева.
6. Структура «цветной перевити» русского Севера.
7. Символика китайского орнамента.
8. Символика орнамента коренных народов Дальнего Востока.
9. Техника выполнения орнамента в традиционной одежде коренных народов

Дальнего Востока.

10. Орнамент древнего Египта.
11. Орнамент античной Греции.
12. Орнамент романского стиля.
13. Готический орнамент.
14. Кельтский орнамент.
15. Орнамент эпохи возрождения в Италии.
16. Орнамент стиля барокко.
17. Орнамент стиля рококо.
18. Орнамент эпохи классицизма.
19. Орнамент стиля модерн.
20. Орнамент стиля ар-деко.
21. Особенности африканского орнамента.
22. Индийский текстильный орнамент.
23. Структура и символика японского орнамента на шелковых тканях.
24. Арабский орнамент.
25. Мексиканский орнамент

Краткие методические указания

Шкала оценки

Критерии оценки:

- 10 баллов, если он определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры, грамотно применяет категории анализа; умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; использует большое количество различных источников информации; сопровождает доклад электронной презентацией, обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; дает личную оценку проблеме, ясно, четко и логично излагает материал;

- 8 баллов, если выполняются выше названные требования, но допускается нарушение профессиональной терминологии, или использовано недостаточное количество источников;

- 5 баллов, если доклад выстроен не вполне логично, материал, представленный в презентации недостаточно структурирован и проиллюстрирован примерами, при изложении материала допускается нарушение профессиональной терминологии;

- 3 балла, если доклад не сопровождается презентацией, а материал излагается не вполне логично, четко и ясно.

Краткие методические указания

При подготовке доклада следует, прежде всего, пользоваться не только основной и дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, но и опираться на рекомендованные в рабочих программах интернет-ресурсы; полнотекстовые базы данных, расположенные на сайте ВГУЭС в разделе: Библиотека, а также использовать материалы специальных периодических изданий, научных статей и т.п. Максимально возможное число баллов –10.

Критерии оценки

№	Баллы*	Описание
5	10	Студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры, грамотно применяет категории анализа; умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; использует большое количество различных источников информации; сопровождает доклад электронной презентацией, ясно, четко и логично излагает материал
4	8-9	Студент выполняет выше названные требования, но допускается нарушение профессиональной терминологии, или использовано недостаточное количество источников

3	6-7	Доклад выстроен не вполне логично, материал, представленный в презентации, недостаточно структурирован и проиллюстрирован примерами, при изложении материала допускается нарушение профессиональной терминологии
2	3-5	Доклад не сопровождается презентацией, а материал излагается не вполне логично, четко и ясно
1	0-2	Доклад не выполнен или выполнен не в полном объеме и не в соответствии с темой

5.4 Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

Темы индивидуальных творческих заданий

Практическая часть учебной дисциплины «Композиция костюма»

Тема 1, 2 Трансформация растительной формы в орнаментальный мотив

Натурные наброски и зарисовки растительных форм. Различная техника исполнения набросков: тушь, перо, карандаш, сангина, соус, уголь. Выявление характерных особенностей натуры.

Тема 3 Разработка линейно-раппортного орнамента.

Организация мотива в структуру орнаментальной линейной композиции

Тема 5 Разработка орнаментального мотива на основе биоформы.

Выполнение зарисовок и набросков биоформы (животные, птицы, насекомые и т.д.) различными графическими средствами и материалами.

Тема 8 Разработка серии единичных изделий с использованием орнаментальной композиции. Простейшая ассортиментная группа – рубашки. Выполнение 8-10 вариантов в заданном формате.

Краткие методические указания

Шкала оценки

Критерии оценки:

Предъявляемые требования	Максимальная оценка, баллы
грамотное композиционное решение (правильное использование средств гармонизации костюма)	3
целостность формы	2
оригинальность композиционного решения	1
оформление в соответствии с требованиями ЕСКД	0,5
оригинальность графической подачи	3
аккуратность	0,5
Итого	10